

太極美學

Taiji Aesthetics

楊成寅 著

Yang Chengyin

學林出版社
www.xuelinpress.com

無極而太極。太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。陽變陰合。而生水火木金土。五氣順布。四時行焉。五行一陰陽也。陰陽

贺敬之为本书题写书名

杨成寅著

太极美学

贺敬之题

学林出版社
www.xuelinpress.com

感谢中国美术学院为本书的出版提供学术和资金支持

图书在版编目(CIP)数据

太极美学 / 杨成寅著. —上海: 学林出版社, 2017. 5
ISBN 978-7-5486-1208-7

I. ①太… II. ①杨… III. ①太极—美学思想—研究—中国 IV. ①B2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 075117 号

太极美学

作 者—— 杨成寅 书名题字—— 贺敬之

统 稿—— 余巨力

责任编辑—— 褚大为

封面设计—— 周剑峰

网络统筹—— 王婷玉

出 版—— 上海世纪出版股份有限公司 学林出版社

地址: 上海市钦州南路 81 号

电话/传真: 021-64515005

网址: www.xuelinpress.com

发 行—— 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地址: 上海市福建中路 193 号

网址: www.ewen.co

印 刷—— 常熟市东张印刷有限公司

开 本—— 720×1000 1/16

印 张—— 39.25

字 数—— 56 万

版 次—— 2017 年 5 月第 1 版

印 次—— 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号—— ISBN 978-7-5486-1208-7/B·44

定 价—— 158.00 元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换)

如果用一个词来表述中国文化最重要的特征,那么这个词非“太极”莫属。

《太极美学》是《太极哲学》的姊妹篇。此书以《太极哲学》为基础,从审美角度拓展了《太极哲学》的研究领域,丰富了《太极哲学》的内涵,运用和创造了一些美学范畴概念,提出了一系列美学命题,并形成了自己的美学思想体系。

《太极美学》从历史和理论两个维度,梳理和诠释了中国美学史上已经形成的美学命题。其特点是贯穿着对立统一、太极阴阳、一多、有无、和谐的辩证法——如《老子》第四十二章所言:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”亦如黄宾虹所说:“太极图是书画秘诀。”

在《太极美学》的思维过程中,吸收了爱因斯坦和泰戈尔关于学术研究的思想和方法。爱因斯坦说,哲学是一切科学研究之母。又说,学术研究要进入概念的世界,要运用和创造一些必要的概念,概念是学术研究的工具;概念的内涵都要用相当的命题去说明。他还说,真理是客观的,不以人的意志为转移(大意)。泰戈尔说,有益于人类的真理是最好的真理(大意)。因此撰写《太极美学》,就是力求深入探究对人类社会健康发展、对中华民族优秀传统文化的继承和创新最有价值的美学真理。

本人在研究太极美学的过程中,以求真为要旨,始终坚持既重视弘扬优秀民族文化,又积极吸收外来先进文化的因子,期望借以达到中西文化优势互补的境界。

愿本书的出版能够对构建有中国特色的美学体系有所贡献,对国内美术院校的美术史论和美学教学有所帮助。

感谢中国美术学院为本书的撰写和出版提供学术和资金支持。感谢我国理论和文化界老领导贺敬之先生为本书题写书名。

是为序。

杨成寅

2016年3月

目 录

序	(1)
---------	-----

第一编 太极美学的哲学理论基础

第一章 一本万殊论	(3)
-----------------	-----

一、多样统一	(3)
--------------	-----

二、元范畴	(4)
-------------	-----

三、同归殊途	(6)
--------------	-----

四、一多统一	(8)
--------------	-----

五、太极为根	(9)
--------------	-----

六、一万互治	(9)
--------------	-----

七、主客互渗	(11)
--------------	------

八、美在和谐	(12)
--------------	------

九、大小宇宙	(14)
--------------	------

十、形式法则	(15)
--------------	------

十一、主客相应	(18)
---------------	------

十二、简短结论	(19)
---------------	------

第二章 太极阴阳和合化生论	(22)
---------------------	------

一、阴阳思想	(23)
--------------	------

二、天地氤氲	(26)
--------------	------

三、范畴互通	(28)
--------------	------

四、一为太极	(32)
--------------	------

五、冲气为和	(37)
--------------	------

六、中心范畴·····	(40)
七、简短结论·····	(45)
第三章 真善美与美学研究 ·····	(47)
一、哲学的功能·····	(47)
二、世界的客观性和真理的主客观统一性·····	(48)
三、作为思维工具的哲学概念必须是学者的自由创造 ·····	(51)
四、哲学概念的要素和特点·····	(53)
五、“形而上学”的必要性·····	(53)
六、如何用概念和命题掌握外部世界·····	(54)
七、宇宙的和谐及人类的理性·····	(56)
八、爱因斯坦与泰戈尔对“真理”的异同观·····	(58)
九、对太极美学研究的价值·····	(62)
第四章 太极诠释圆环方法论 ·····	(64)
一、诠释学简论·····	(64)
二、六法体系概念命题统一论·····	(67)
三、无极生太极论·····	(70)
四、一画开天论·····	(74)
五、粉碎虚空论·····	(78)

第二编 太极美学重要命题(一)

第一章 观物取象尽意论 ·····	(89)
第二章 中和为美论 ·····	(93)
第三章 生机为美论 ·····	(99)
第四章 自然万物审美比德论 ·····	(102)

第五章 形质神用整一论	(107)
第六章 心物感应论	(112)
第七章 万物总体和谐顺天应人论	(118)

第三编 太极美学重要命题(二)

第一章 以形写神论	(125)
一、古代传神美学的形成和发展	(125)
二、当代以神为主的传神论	(128)
三、作为美学范畴的“传神”内涵的扩展和丰富	(130)
四、“形神意俱全”命题的提出	(132)
五、形神互生互成与和谐整体论	(136)
六、形神兼备论在当代美术创作中的鲜明表现	(138)
七、形是一切论的弱点所在	(139)
八、“不似之似似之”论的再兴起	(144)
九、传神美学中的形式主义和抽象主义	(146)
十、美化论在传神美学中的地位	(147)
第二章 气韵生动论	(151)
一、气韵生动命题在谢赫“六法论”中的产生	(152)
二、气韵范畴的本义	(156)
三、气韵生动命题的本义	(163)
四、气韵生动在“六法”论中的地位	(170)
附:南齐谢赫“六法论”评析	(174)
一、研究六法论的方法论问题	(174)
二、气韵生动的哲学与美学基础	(182)
三、六法各法的基本内涵与联系	(192)
四、六法论的理论体系	(203)

第三章 情境交融论	(205)
一、意境范畴与抒情文学	(205)
二、意境与立意	(209)
三、意境的定义	(211)
四、意境与意象	(216)
五、意境与意匠	(221)
第四章 阳刚阴柔论	(226)
一、阳刚、阴柔范畴的易道哲学	(226)
二、阳刚、阴柔范畴与“气”范畴的结合	(228)
三、阳刚美、阴柔美的相对独立和相互渗透融合	(229)
四、阳刚美、阴柔美美学内涵的界定	(231)
五、阳刚美、阴柔美在诗文绘画中的展现	(232)
六、阳刚美、阴柔美在书论中的展现	(234)
七、从太极和谐辩证法看阳刚美和阴柔美展现的广阔空间	(235)
第五章 书肇自然论	(238)
一	(238)
二	(240)
三	(242)
四	(244)
第六章 书气达道论	(248)
一、书气达道论	(248)
二、意在笔先论	(249)
三、书象如人论	(250)
四、天质自然论	(251)
五、各禀其仪论	(252)

第四编 中国古代山水美学理论基础

第一章 宗炳山水以形媚道论	(257)
一、山水本体论	(257)
二、山水技艺论	(260)
三、形神关系论	(261)
四、山水价值论	(263)
第二章 荆浩山水图真含气论	(264)
一、山水图真论	(264)
二、山水六要论	(265)
三、法要异同论	(267)
四、图真含气论	(268)
五、气质俱美论	(269)
六、水晕墨章论	(270)
七、可忘笔墨论	(271)
八、神妙奇巧论	(272)
第三章 郭熙山水林泉高致论	(274)
一、审美表情论	(274)
二、自然美问题中的关系论	(276)
三、审美象征论	(276)
四、美的自然性和客观性论	(277)
五、美的社会性论	(277)
六、审美对象价值论	(278)
七、审美心态论	(279)
八、审美感受论	(281)
九、审美观察论	(282)
十、审美掌握论	(283)
十一、艺术美论	(284)

第四章 韩拙山水纯全得神全气论	(287)
一、山水自然论	(288)
二、山水比德论	(289)
三、山石皴法论	(290)
四、双美合一论	(291)
五、有笔有墨论	(292)
六、阴阳对待论	(293)

第五章 黄休复逸格美学出于意表论	(296)
一、上品之上论	(296)
二、得之自然论	(297)
三、简变奇异论	(299)
四、四格比较论	(300)

第五编 宋代书法美学中的重要命题

第一章 苏轼的书画如人论	(305)
一、万物一理论	(305)
二、无法之法论	(307)
三、不失法度论	(308)
四、能通其意论	(309)
五、书法五全论	(311)
六、善取物象论	(314)
七、自出新意论	(315)
八、技道两进论	(316)
九、楷书为本论	(317)
附：论书	(317)

第二章 欧阳修的书法奇正统一论	(319)
一、学书为乐论	(319)
二、万事有法论	(320)
三、书如其人论	(322)

四、自然流露论	(324)
第三章 米芾的书法天真自然论	(326)
一、米芾的生平与书法艺术的成就	(326)
二、《海岳名言》的基本精神	(328)
三、米芾书论的主要命题	(329)
第四章 黄庭坚的书法以气韵取胜论	(334)
一、博学顿悟论	(334)
二、观之入神论	(335)
三、字外求法论	(336)
四、同法同意论	(336)
五、气韵取胜论	(338)
 第六编 苏轼诗画美学中的重要命题	
第一章 诗画一律论	(343)
一、三个必然论	(343)
二、无形有形论	(344)
三、再现表现论	(345)
四、写生传神论	(346)
五、同中有异论	(347)
第二章 常形常理统一论	(348)
一、无常形有常理论	(348)
二、理有常变论	(349)
三、意不离理论	(351)
四、行情理法相通论	(352)
第三章 身与竹化论	(355)
一、见物不见人论	(355)
二、天人一理论	(356)

三、物我合一论	(358)
第四章 寓意于物论	(362)
第五章 得情尽性论	(364)
第六章 得天捉意论	(366)

第七编 石涛画学中的太极美学

第一章 一画论	(371)
一、“一画”的基本含义	(371)
二、“蒙养生活”的基本含义	(372)
三、对绘画规律、法则的看法	(373)
四、“一画”论的基本法则	(375)
五、石涛的发展观	(377)
六、“一画”论的哲学基础	(378)
第二章 蒙养生活论	(385)
一、“蒙养”与“生活”的分与合	(385)
二、“生活”的基本内涵	(386)
三、“蒙养”的基本内涵	(387)
四、“蒙养”与“生活”的区别、联系和交融	(391)
五、“蒙”与“养”的区别	(391)
六、“蒙养”概念的来源	(393)
七、作为自然山水审美表情的“蒙养”	(398)
八、关于“蒙养生活”的几点简短结论	(398)
九、附记——对“蒙养”概念出处的新发现	(399)
第三章 资任论	(401)
一、山水的自然属性与社会内容的关系	(401)
二、山水审美表情的客观性	(404)

三、山与水审美表情的相互制约	(404)
四、对山水审美表情的感受、理解和表现	(405)
五、山水画创作中各种因素的相互制约	(407)
六、“寄兴”与“假道”	(407)
第四章 尊受论	(409)
一、《尊受章第四》大意	(409)
二、“受”的基本内涵	(411)
三、“识”的基本内涵	(413)
四、“受”与“识”的关系	(414)
五、“受”“识”别解论析	(417)
第五章 氤氲论	(418)
一、笔墨的相对独立性	(418)
二、笔墨与造型和表现	(419)
三、笔墨与“一画”	(421)
四、笔墨与“蒙养生活”	(422)
五、“氤氲”的基本内涵	(424)
六、书法、绘画异同论	(428)
第六章 无法而法论	(429)
一、法与限制和无限制	(429)
二、有法与无法的辩证法	(431)
三、借古开今论	(435)
四、变化与自我	(437)

第八编 黄宾虹太极美学十大命题

第一章 黄宾虹太极美学哲学基础论	(441)
一、艺与道论	(441)
二、太极图与中国书画	(443)
三、黄宾虹太极画学的主要命题	(446)

第二章 太极图是书画秘诀论	(449)
第三章 可观莫如木论	(461)
一、“可观莫如木”论的哲学美学内涵	(461)
二、对一棵树可以运用的哲学美学概念	(465)
第四章 一画自阐苞符论	(469)
一、“一画自阐苞符”原文大意	(469)
二、关键词语解释	(470)
三、哲学内涵	(470)
四、美学内涵	(471)
第五章 “太极两仪,开辟美观”论	(473)
一、原文及大意	(473)
附:郝经“万象生笔端,一画立太极”论	(476)
第六章 分合统一笔墨论	(478)
第七章 画当以不似之似为真似论	(482)
一、黄宾虹传神论简述	(482)
二、黄宾虹传神论的哲学基础	(483)
三、传神论陷阱的出现与评析	(484)
四、对“绝似又绝不似统一论”的一种批判	(487)
五、对在形神论陷阱中挣扎的两个案例的分析	(488)
六、从逻辑不通到自相矛盾	(490)
第八章 “不齐之齐”布线论	(493)
一、“齐而不齐三角觚”原义	(493)
二、几点明确的结论	(494)
第九章 惟追踪内美论	(496)
一、黄宾虹“内美”论原文及大意	(496)

二、黄宾虹《与傅雷》信中论“内美”及其他	(498)
三、对“内美”的三点分析	(500)
四、对某些观点的辨析	(501)

第十章 浑厚华滋民族性论	(504)
一、原文及大意	(504)
二、“浑厚华滋”的丰富内涵	(505)

第九编 太极美学思想在现当代的继承和发展

第一章 对美的立体分析	(511)
一、太极观念与美	(511)
二、美的本体性	(512)
三、美的整体性	(514)
四、美的人文性	(515)
五、美的人性	(516)
六、美的多样统一性	(517)
七、美的可比性	(518)
八、美的镜性	(520)
九、气韵生动是美	(521)
十、中和美在《乐记》中的展开	(524)
十一、美是本体与关系属性的统一体	(526)
十二、形式美的内容性	(527)
十三、美是生命论	(528)
十四、所谓抽象美	(531)
十五、画家谈抽象美	(535)
十六、美的概念在现实中的基础	(537)
十七、生命力的结构与美	(539)
十八、美的观念的形成与美感的萌芽	(539)
十九、审美评价中的人的标准	(540)
二十、美是太极球	(540)

第二章 对艺术的立体分析	(541)
一、研究艺术的方法论	(541)
二、艺术概念的历史发展	(547)
三、艺术的本质和艺术的定义	(560)
四、艺术的功能	(566)
五、艺术形象的审美特征	(569)
 第三章 中西美学共有一太极论	 (585)
一、太极阴阳论	(585)
二、和而不同论	(586)
三、有无相生论	(587)
四、常变相形论	(589)
五、熔铸中西论	(590)
六、太极多对阴阳分合思维论	(591)
七、探索太极美学的轨迹论	(594)
八、两个图形论	(600)
九、取势得意论	(602)
十、再现表现论	(604)
 后记	 林文霞(607)
 告读者	 (608)